

茶染面料的文化价值与审美价值

黄勤茹

(安徽工程大学 纺织服装学院, 安徽 芜湖 241000)

摘要:“茶染”是一种运用茶叶色素对服装面料进行染色的工艺技术。一方面,茶染是以茶叶为原料,是植物染的一个有机组成部分,茶文化和植物染蕴涵的文化价值、审美价值直接浸润于茶染之中;另一方面,茶染又与茶文化及植物染文化有着内在的区别,特别是茶染与服装设计有机融合时,又构成了自身独特的文化价值和审美价值。而在服装设计、环境保护、经济效益上,茶染技艺又有着无可替代的实用价值和广阔的市场前景。

关键词:植物染;茶;茶染;价值分析

中图分类号: TS193.62

文献标识码: A

文章编号: 2095-414X(2020)05-0047-04

随着中国传统文化的兴起,有着无数精神内涵的宋人四雅(点茶、焚香、插花、挂画)精致生活,正逐渐的呈现在世人面前,茶文化就是其中的优秀代表。随着社会人文文化和科技文化的不断发展与演变,中国茶文化又逐步渗透到其他文化与技艺领域。其中,茶染便是一种古老的技艺与文化形态。随着茶染的发展,茶叶的色彩、纹理、材质、图案和韵味渗透到了服饰中来,形成了色调柔和、韵味天然而又古色古香、浸润禅意的风格,影响了服装设计的视觉效果和审美境界。

国内在“茶染”专项研究中主要选择色素提取、媒染剂应用、色牢度分析等作为研究方向。这些研究的主要作用是促进了“茶染”技术的进一步发展,并没有涉及到“茶染”的应用,没能够将“茶染”技艺与具有广泛性和实用性的生活用品设计相融合,对“茶染”技术应用开发研究的促进作用非常有限。其代表有文献[1,2]的相关研究,本文则是从茶染文化价值和审美价值入手,将茶染工艺赋予面料色彩和图案的高古意境运用到现代服饰设计上,总结和弘扬茶染技艺的不可替代性,是一个非常意义的研究课题。

“茶染”是一种运用茶叶色素对服装面料进行染色的工艺技术。制作一件茶染服装,是对自然恩惠的一种记录,纺织、染线都是为了更生动的体现传统的自然之美。所以,在服装设计中应继承传统的审美观念,积极运用传统文化元素,扩大传统文化影响。如此,传承中所积累的文化气息也将融于茶染作品中。

1 茶染简介

在早期史料的记载中,茶叶染色是以茶水作为染色材料进入世人的视野中来的,并且茶叶染物是以纸张呈现出来的。五代时期便已经有人开始利用茶叶所具有的染色功能实现对纸张历史感、陈旧感的重新构建,虽然是为伪造地契一事,但是茶染技术应用可见一斑。

由此可见,所谓的茶染技术就是充分利用茶叶的染色特性,实现对染色对象的色彩变化过程,进而形成对于染色对象的色彩重构,形成色彩古拙的表现形态。从目前的茶染资料分析来看,这一染色形态是植物染色的发展与延伸,是在原有基础上植物染色原料的变化。笔者在梳理与分析茶染资料基础上发现,茶染根据染液来源的差异形成了两种形态,也就是狭义和广义的划分。狭义的茶染技术是以传统的红茶、绿茶、白茶、乌龙茶、普洱茶作为主要的染色来源,这一技术形态主要是体现在染料的单一性上,这一点在茶染色彩上有着较强的稳定性。与之不同的是,广义上茶染是以进入到茶饮料中的物质作为来源,使得传统的茶叶染料范围进一步扩大了,传统茶叶、茶叶辅料、中药等等均可以成为染料来源,并且进一步扩展了染织物的来源,形成了更为多变的茶染色彩体系。

近年来,随着茶染技术的不断成熟,茶染技艺在现代服装设计中有着更为广泛的应用,其染色理念、

染色原料、染色对象有着更为深入的发展,并且呈现出环保化、专业化、多元化的发展趋势,整体的染色效果和视觉冲击力也不断超越传统技术。

但也因其色彩不可控(至今没有一份标准的色谱,在染色过程中,因为地域、原料、温度、阳光等各种原因,导致色彩会出现较大差异)、染织成本较高等原因,茶染现阶段并未能在服装行业广泛使用,只能服务于一些个性化的品牌及私人定制。

中国是最早进行茶叶种植和使用的国家,茶文化是华夏文明中不可或缺的部分,在千百年的传承中积累了深厚的文化底蕴。茶染是植物染文化也是茶文化重要组成部分,传统茶文化所蕴含的文化价值也深深的影响着茶染技艺的发展。运用茶染工艺制作的布料具有材质淳朴舒适、色彩柔和多变的特点,不管是其制作过程还是其审美韵味都能够满足中国传统审美的需求。

2 文化价值

茶染具有丰富的文化价值。从文化渊源上说,茶染文化源于茶文化的历史积淀;从文化品格上说,茶染文化隶属于植物染的文化品格;从文化生成上说,茶染文化交织着服饰文化而产生新的文化形态。

2.1 茶文化赋予茶染的文化内涵

茶染以茶为基本材料构成,因此必然积淀着深厚的中国茶文化内涵。真正将茶上升到文化高度是被称为“茶仙”的陆羽,中国的制茶工艺及饮茶习惯在发展的过程中,通过不断地和中国传统文化融合形成了其独特的文化,即茶文化。早在上世纪末,邹明华先生就发表系列论文,论述中国茶文化所蕴含的“养生、修性、怡情、尊礼”的文化内涵^[3]。中国的茶文化已经将传统儒、释、道的文化符号化了^[4],从不同角度研究,自然可以得出不同结论。笔者认为,从人格主体上说,中国的茶文化主要包括尚德、贵和、崇俭、求真这四个方面。“尚德”是中国茶文化的核心,体现了茶人对高尚品质,即茶德的不懈追求。对茶德的追求不但符合茶的自然特性,同时也是人们对于人文精神追求的重要表现,可以说茶德就是茶人所确立的道德标准与行为规范;“贵和”是指一切和茶有关的活动都应以“和”为准,通过这些活动促进人与人的和谐以及人与自然的和谐。中国茶文化中对“和”的追求包含了我国古代哲学思想的精髓,创造了独特的文化价值;“崇俭”是中国茶文化的精义,其含义是以茶崇俭、以俭养德,是我国古人价值观的重要体现;“求真”的含义是茶人对真善美的不断追求。茶文化的这些内涵不但体现出了茶文化的魅力,同时也体现了古人的的人生观、价值观、道德观,赋予茶染技艺更深的文化内涵。

2.2 植物染决定茶染的文化品格

茶染是植物染的重要组成部分,也是植物染深层次发展的产物。植物染是利用植物色素对被染物进行染色的一种工艺。中国植物染源远流长,墨子感叹“染于苍则苍,染于黄则黄”,实际上就是一种植物染的生动记载。在合成染料传入中国之前^[5],植物染在我国的衣冠文化发展中具有重要的地位。植物染不仅对茶染技艺的发展及其艺术特征的形成具有很大的影响,同时,中国植物染技艺在其发展过程中受到了人类社会的发展以及自然进化的影响,同时也承担了民族文化载体的责任。因此,植物染的审美性文化品格也对茶染文化产生直接的决定性的影响。明代宋应星《天工开物》上篇《彰施》列出了20多种植物颜料的来源以及染制、定色的技艺。在古代,衣服的颜色则成为等级分类的标志,如黄色至高无上,为帝王所用;青色平凡普遍,为平民服色。虽然随着历史变迁,这种植物染色调已经脱去了等级的区别,但是通过对中国植物染发展史的分析就可以了解中国的文明史及服装发展史。植物染所蕴藏的文化内涵也能够反映出中国不同时期、不同地区、不同民族的不同文化、不同的人文风情,由此可见,植物染的文化价值是不可估量的。茶染是对植物染技术的创新发展,同时茶染也继承了植物染的艺术特性,因此茶染文化也呈现了植物染的文化品格。

2.3 面料承载茶染的文化形态

中国的植物染自产生之始就与服饰文化密切关联。秦代的“染色司”、唐宋的“染院”以及明清的“蓝靛所”等宫廷管理机构,不仅是一种管理宫廷植物染工艺的机构,也是管理宫廷服饰色彩等级的机构。因此,从植物染开始,社会等级就与服装文化审美具有同体的联系。如上所述,在中国历史上,服装的样式、色彩不仅是一种文明进化服饰、审美文化的标志,也是一种社会等级的身份确认;不同民族的,又积淀不同的文化心理和审美习尚。作为植物染之一的茶染,因为“色彩温润柔和、富于变化的艺术美感”^[6],而

受到服饰设计者的普遍青睐。随着人们对服装审美需求逐渐朝着回归传统的方向发展,茶染技艺独有的文化内涵和美学价值也能够满足人们返璞归真的审美需求。将茶染技艺与服装面料设计开发完美融合可以增加我国服装设计文化内涵,形成独特的艺术气质,打造具有影响力的品牌,进而提升我国服装设计在国际时尚舞台上的地位。

植物染对面料有一定要求,天然纤维棉、麻、丝等材质更易染色。植物染原料兼具保健功能和可食用的特点,以天然植物染料替代化工合成染,结合天然纤维纺织面料可制作无毒、无害、无污染的服装。把植物中独特的色彩运用到面料的设计创作上,既可满足人们对自然色彩的需求,又迎合了人们所追求的个性化、多样化心理,同时也兼顾了健康环保的特性。如黎族织锦植物染技艺由黎族棉纺织工艺、缬染工艺与麻纺工艺合并而成,是我国少数民族中的优秀传统文化,在当代服装设计领域,具有较高的应用价值。茶染选取特定的材质和纺织工艺,使其面料更体现文化形态。

3 美学价值

人类服饰设计的色系选择,其“终极目标还是还原自然的色彩,或者最大化地接近自然色彩”。人类在劳动实践中所感知到的丰富、和谐、温润、变化的自然色彩,其中茶染色彩呈现出高古、宁静的审美意态,既是一种心理积淀而形成色彩接受的感性基础,也是一种审美积淀而形成色彩审美的心理向度,茶染“正好迎合了人类对于色彩的本质诉求”。因此运用传统茶染工艺制作的面料所具有的色系特点,不管是其制作过程还是其审美韵味都赋予了服装设计独有的美学价值。笔者认为,茶染技艺在服装设计应用中的美学价值,除了学界所关注的自然审美属性外,主要体现在其独特的人文审美价值。

3.1 生活的艺术化：生命感知之美

茶文化归根结底是一种生活文化。在现实生活中,在氤氲芬芳的茶汤中,人们不仅仅是品味茶叶的沁人心脾,也是品味生活的艺术审美,因此作为茶文化重要组成部分的“茶染”是一种生活的艺术化。随着物质文明的进化,服装成为人类生活的必需品;随着审美品位的提升,服装又成为人类生活的艺术品。

服装设计除了必须符合人体力学的基本要求之外,从生命感知的视角上说,还必然包含着两大基本审美元素:一是色彩,一是造型。其中最具有冲击力的是作用于人的感官世界的视觉审美。因此,对于服装设计来说,色彩具有非常重要的作用。它不但第一时间直接地刺激人的视觉,发生特殊的感官审美效应,同时色彩还是服装的制作工艺、造型设计所面临的选择基础,所以色彩美学是服装设计过程中首要的审美参照元素。如果从人文的角度上看,茶染面料首先呈现于人的感官世界的是古朴淡雅的和谐美。相比其他植物染料,茶染料的稳定性更好,因此茶染的色彩其和谐度更高,能够在不同明度、不同纯度的前提下,呈现相似色相的色彩。与现代合成染料不同的是:在色调审美上,茶染古朴典雅——简约而质朴、华美而雅致,是一种极简艺术,能够给人带来庄重而又神秘的视觉美感;在艺术审美上,茶染晕染有致——主体色系突出、色调边界模糊,是一种山水的艺术,能够给人带来色彩鲜明而又悠悠不尽的审美韵味;在文化积淀上,茶染贯通今古——剪影历史、投映当下,是一种文化的载体,很容易勾起人们对传统的记忆以及对历史的审视。而茶染所带来的宁静平和、渐行渐远的色调韵味,恰恰迎合了人们不断追求回归自然的审美需求,所以茶染色彩的和谐美感,不但体现了色彩本身的和谐,同时也体现了人与自然的和谐。这种人与自然的和谐之美,在本质上,也是一种艺术生活的生命情调之美。

3.2 艺术的生活化：生命情调之美

意蕴丰厚的茶文化以及充满生命感知之美的茶染艺术,既是艺术的生活化,也将平淡的生活艺术化。茶染色彩所表现出自由随性的艺术之美,也同样充满了生命情调之美。植物染所采用的都是天然的染料,制作过程也大多由手工完成,因此每一次染色的面料都会呈现深浅不同的色彩,就算是同次染色的不同布料,最终所呈现的色彩也会存在明度和纯度上的差异。这就是为什么植物染色无法实现规模化、工业化发展的重要原因。但是,就茶染的服装美学来说,这也正是植物染色包括茶叶染色的魅力所在——随性自由而又活泼灵动。

在茶染的过程中,茶叶品种的选择、产地的不同,以及自然光谱的差异等等,都直接影响茶染的审美效果。或深或浅、或明或暗的视觉差异,或远或近、或纯或杂的韵味差异,恰恰成就了茶染在和谐统一中又呈现出千姿百态的自由随性的审美效应。可以说,特殊的材料选择及传统的手工艺造就了茶染色彩丰

富多变的特性,也提升这一古老技艺独特的美学价值,对于茶染技艺的发展具有重要的作用。今人设计的《诗意的栖居》《楚和听香》《空山鸟语》《山水谣》等,正是包括茶染在内的植物染色的经典作品^[7]。而茶染的这种自由随性的生命效应,在服装设计中,又可以根据不同的主体个性,选择不同的色调,让茶染的色调与主体的个性构成造化天工之美的生命情调。我们相信,随着人们对个性追求的不断加深,茶染对于色彩结果不确定的特点正好迎合人们主体个性的审美需求。

3.3 茶染文化的现代审美契机

茶染的色彩来自于茶汤,茶汤的氤氲芬芳必然浸润于茶染之中。茶染面料具有淡淡的茶香,其香味具有茶的平和及质朴。品茶的过程不但是一个品味人生、审视内心的过程,同时也是情感交流和传递的过程。同样,依靠茶文化发展的茶染技艺所形成的作品也可供人们细细品味和快乐分享。茶染融合了中国传统茶文化的清雅、质朴,从而造就了其作品古朴典雅的诗意,是对中国文化所提倡的简朴的生活美学的完美呈现,是对中国传统审美意境的传承。现代人的生活节奏更快,在城市生活的人们所面临的生活、工作、学习的压力也逐渐增大,很多人开始向往宁静祥和的田园生活,茶和茶染文化给现代人回归田园的心理期待,带来一种审美的契机。即便不可舍弃城市生活,在繁忙之中饮上一杯茶,穿着质朴的茶染服装,也能感受自然的元素,借此得以些许的慰藉。

面对开放的世界格局和多元的审美环境,我们比任何时候都更需要文化自信,审美自信。茶文化源远流长,受世代人的传承,茶染取法自然,朴实沉稳又别有韵味。宁静而致远,在不断更迭的时尚元素里,在夸张与喧嚣之中,我们应汲取中华文化古老而沉稳的智慧,加以创新和发展。传统文化能给我们信心,形成审美自信。我们将展示中国之美,中国服装也定将在国际时尚舞台上大放光彩。

参考文献:

- [1] 张晓莉. 茶叶色素在阳离子改性棉织物上的染色研究[J]. 染整技术, 2006, (5).
- [2] 吕丽华. 天然植物染料用于纤维素纤维织物染色性能研究[D]. 大连: 大连轻工业学院, 2009.
- [3] 邹明华. 养生·修性·怡情·尊礼——论中国茶文化的内涵[J]. 农业考古, 1994, (2).
- [4] 李松杰. 基于符号学的茶文化研究[J]. 农业考古, 2011, (5).
- [5] 刘亚. 植物染在服饰设计中的研究应用[D]. 北京: 清华大学, 2015.
- [6] 裴婷. 茶染工艺技术与艺术审美特征研究[J]. 美与时代(上), 2017, (10).
- [7] 李维贤, 聂贵花. 从近年作品看植物染在丝绸设计中的应用[J]. 丝绸, 2014, (10).

Cultural Value and Aesthetic Value of Tea Dyed Fabric

HUANG Qin-ru

(School of Textile and Clothing, Anhui University of Engineering, Wuhu Anhui 241000, China)

Abstract: "Tea dyeing" is a technique for dyeing clothing fabrics using tea pigments. On the one hand, tea dyeing uses tea as raw material and is an organic component of plant dyeing. The cultural value and aesthetic value of tea culture and plant dyeing are directly infiltrated into tea dyeing; on the other hand, tea dyeing is related to tea culture. What's more, there are inherent differences between plant dyeing culture and the organic integration of tea dyeing and clothing design, which in turn constitutes its own unique cultural and aesthetic values. In terms of clothing design, environmental protection, and economic benefits, tea dyeing technology has irreplaceable practical value and broad market prospects.

Key words: Plant dyeing; tea; tea dyeing; value analysis